

حذف مرزهای مکانی در تئاتر عروسکی با توجه به نظریات ریچارد شکنرونقش آن در گسترش روابط میان عوامل اجرایی*

شیوا مسعودی **، صادق رسیدی **، سیده زهرا کشفی ***

^۱ استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۲ مدرس دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۳ کارشناس ارشد تئاتر عروسکی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۹/۱۴، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۶/۱۲/۱۶)

چکیده

هر مکان دارای بار معنایی مختص به خود است. در اجراهای تئاتر، انتخاب مکان و شناخت روابط میان عوامل اجرایی در مکان اجرا، می‌تواند به انتقال معنای موجود در ذهن کارگردان کمک کند. کارگردانان معاصر دست به تقسیم‌بندی جدید فضای اجراهای ایشان زده‌اند و فضا را به شکل‌های متفاوتی به کارگرفته‌اند و رابطه‌ی میان بازیگران و تماشاگران را تغییر داده و گونه‌های جدیدی را به تئاتر معرفی کرده‌اند. از میان آنها می‌توان به ریچارد شکنر اشاره کرد. توجه او به مشارکت تماشاگر و تاثیر آن بر اجرا، سبب شده است که گونه‌ی جدیدی را با عنوان تئاتر محیطی معرفی کند. در تئاتر محیطی، مرز تفکیک‌کننده‌ی جایگاه تماشاگر و بازیگر حذف می‌شود و فعالیت تماشاگران بر اجرات اثیر می‌گذارد و روابط جدیدی بین تماشاگر و بازیگر شکل می‌گیرد. حال با توجه به این که در تئاتر عروسکی به واسطه‌ی حضور عروسک با روابط بیشتری میان عروسک و عروسک‌گردن و تماشاگران روبرو هستیم، هدف از این پژوهش این است که، با توجه به ساختار اجراهای شکنر بتوان با روش تحلیلی- تطبیقی، مکان را در تئاتر عروسکی بررسی کرد. نتایج نشان می‌دهد که حذف مرزهای مکانی در تئاتر عروسکی، می‌تواند روابط جدیدی را میان عوامل اجرایی در تئاتر عروسکی سبب شود.

واژه‌های کلیدی

ریچارد شکنر، تئاتر محیطی، تئاتر عروسکی، مرزهای مکانی.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده سوم با عنوان: "بررسی روابط مکانی در تئاتر عروسکی از منظر نشانه‌شناسی با نظریه آرای ادوارد تی. هال"، است که به راهنمایی نگارنده اول و مشاوره‌ی نگارنده دوم به انجام رسیده است.

** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲۳۳۰۵۸۳۴، نمایر: ۰۲۱-۶۶۴۶۱۵۰۴. E-mail: massoudic@ut.ac.ir

مقدمه

نیاز به تمایز تماشاگر را از آنانی که تماشا می‌شوند، برآورده می‌کند» (وودراف، ۱۳۹۰، ۱۳۹۴). به همین منظور، در تئاترهای کلاسیک، همیشه مرز بین تماشاگران و بازیگران و صحنه‌ی اجرا وجود داشته است که محل بازیگران را تبدیل به مکانی مقدس می‌کرده و ورود به آن مکان، به منزله‌ی پذیرفتن قوانین آن مکان بوده است. مطالعه‌ی نظریات و شیوه‌های کارگردان‌های معاصر در تولید یک اجرا، می‌تواند در مطالعات پژوهشی در حوزه‌ی تئاتر تاثیرگذار باشد؛ کارگردانان پیشروی که با تقسیم‌بندی جدید فضای دست به حذف مرزبندی و تغییر در فرم و محتوای یک اجرا زده‌اند. در این میان می‌توان به ریچارد شکنر^۱ اشاره کرد که فرم اجرایی آینین‌ها را اساس کار خود قرار داده و فرم اجراهای معاصر را به ریشه‌ی تئاتر، که همان آینین است، نزدیک کرده است. مشارکت تماشاگران در اجرا، تغییر در تقسیم‌بندی فضا و حذف مرزهای میان مکان اجرا و مکان تماشاگران، اجراهای اورا با تنوع رو برو کرده است و سبب شده که میان دو عنصر مهم در تئاتر، که همان بازیگر و تماشاگر است، روابطی تازه شکل بگیرد. گسترش این روابط، طبعاً گسترش معانی را هم در پی دارد. «فضای تئاتر، خصوصیت ویژه‌ای دارد. در بسیاری موارد نمی‌توانیم مرز آن را بشکنیم و انتظار داشته باشیم که آن فضا، تئاتر باقی بماند. تجاوز به مرز می‌تواند فضای تئاتر را به چیزیگری تبدیل کند. تماشاگرانی که از این مرز عبور می‌کنند، تبدیل به بخشی از صحنه می‌شوند. تئاتر مداخله‌گران را برنامی تابد؛ یا آنها را دگرگون می‌کند یا جلوی آنان را می‌گیرد» (همان، ۱۴۸). در مطالعات و پژوهش‌های تئاتر عروسکی می‌توان از روش کار و نظریات این کارگردانان معاصر و پیشرو استفاده کرد. نظریات ریچارد شکنر در فرم اجرایی و نوع استفاده از فضا و تقسیم‌بندی آن، زمینه‌ی هم‌انطورکه در اجراهای شکنر، حذف مرزهای مکانی میان تماشاگر و بازیگر، موجب گسترش روابط می‌شود، آیا در تئاتر عروسکی هم، حذف مرزهای مکانی میان عوامل اجرایی می‌تواند منجر به شکل‌گیری روابط جدید و درنتیجه گسترش فرم و محتوای اجراهای عروسکی شود؟ به نظر می‌رسد که افزایش روابط در تئاتر عروسکی، در ارتباط مستقیم با افزایش فرم‌های اجرایی در آن است. حال آن‌که چه روابط جدیدی شکل می‌گیرد و به چه میزان نظریات شکنر در تئاتر، می‌تواند منطبق با تئاتر عروسکی باشد از نتایج این تحقیق به شمار می‌آید. شناخت روابط جدید در تئاتر عروسکی می‌تواند در تنوع و خلق آثار جدید موثر باشد. کسانی که در حال تولید یک اجرای عروسکی هستند، پس از آگاهی و شناخت به انواع روابطی که می‌توانند بین عروسک، عروسک‌گردان و تماشاگر برقرار شود، می‌توانند با افق جدیدی نسبت به تئاتر عروسکی، فرم و محتوای یک اجرا را گسترش داده و گونه‌های جدیدی را در تئاتر عروسکی کشف کنند که منجر به بسط شکل و معنای جدید از عروسک شود و پس از افزایش حس زیاشناختی یک اجرا و تأثید برآن، برای انتقال اهداف و اندیشه‌های خود به مخاطب، متنوع تر عمل کنند.

هراثر هنری، نیازمند فضایی برای به نمایش درآمدن است. این فضای معمولاً دارای مرزبندی میان اثر و مخاطب است. این مرزبندی، مخاطب را همیشه در جایگاه تماشاکننده قرار می‌دهد. تخطی مخاطب از این مرز سبب می‌شود که او با اثر هنری تلفیق شود و دیگر نه تنها در پی معنای اثر باشد، بلکه با عبور از این مرز، خود به معنای اثر تبدیل شده و آن را گسترش دهد. نمونه‌های متفاوتی را می‌توان در هنرهای پاپ یافت که مخاطب بخشی از اثر هنری شده است. برای مثال می‌توان به یکی از آثار رابرت راشنبرگ^۲ (هنرمند جنبش دادائیسم جدید در آمریکا) در سال ۱۹۵۰ اشاره کرد که نقاشی‌هایی کاملاً سفید کار کرد که در آنها، تصاویر قابل رویت در سطح سفید تابلو، سایه‌ی بیننده بود. «جوهر فکری آثار راشنبرگ برگرفته از فلسفه‌ی زیبایی‌شناسی جان کیچ^۳ (۱۹۹۲-۱۹۱۹) بود، که خود مبتنی بر ایجاد اغتشاش ذهنی و برهم زدن تمکز تماشاگر به هدف هوشیارکردن اونسبت به ضمیر نفس و محیط پیرامونی اش بود» (اسمیت، ۱۳۸۰، ۱۳۴). در مثال دیگر می‌توان به یکی از آثار ایو کلین^۴ (۱۹۶۲-۱۹۲۸) از هنرمندان جنبش نئودادائیست اروپا اشاره کرد که در سال ۱۹۵۸ در دیک مراسم جنجالی در پاریس، نمایشگاهی برپا کرد که خالی از هر چیز، حتی یک مبلمان ساده بود. کل نمایشگاه به رنگ سفید درآمد و در آن هیچ چیز دیده نمی‌شد و بازدیدکنندگان به بخشی از اثر تبدیل می‌شدند. کلین به همان نسبت که از انگیزه‌های خلق اثر هنری فاصله می‌گرفت، تکاپوی هنری را در مشارکت جمعی جستجو می‌کرد. در این تفکر، فعل و انفعالات هنری الزاماً در حضور بینندگان آن صورت می‌گیرد که در خلال آن، هنرمند در برابر بازدیدکنندگان به ارائه‌ی خلاقیت‌های هنری خود می‌پردازد. در ایتالیا، میکل آنجلو پیستولتو^۵ (متولد ۱۹۳۳)، در تابلوی «شخصیت نشسته»، تصاویر عکاسی شده رادر پیش زمینه‌ی آینه‌ای قرارداد که بیننده خود را در آن می‌دید و با این ترکیب، اثر با حضور بیننده تکمیل می‌شد. در دیگر هنرها نیز می‌توان نمونه‌هایی را مورد مطالعه و تحقیق قرارداد که مخاطب در تکمیل اثر هنری، به ایفای نقش می‌پردازد و از مرزبندی که میان خود و اثر وجود دارد، عبور می‌کند. در هنر تئاتر مانند دیگر هنرها، می‌توان به موضوع مرزبندی و حذف آن در تقسیم‌بندی فضایی یک اجرا پرداخت. در مطالعات تئاتر، برای بررسی یک اجرا، بیش از هر چیز، توجه به فضای اجرا و روابطی که در آن میان عوامل اجرایی شکل می‌گیرد، دارای اهمیت است، چرا که هر رابطه در تعامل با فضای توافقی را انتقال دهد. همچنین تقسیم‌بندی فضای در اجرا، تنوع گونه‌های اجرایی را بالا برده و روابط جدیدی را به وجود می‌آورد. پال وودراف^۶ درباره‌ی اینکه چرا هنر تئاتر به فضای شخص نیاز دارد، بیان می‌کند که: «برای محقق شدن موفقیت آمیز هنر تئاتر، کسی باید کردار دیگران را تماشا کند. خواه کار شما تماشاکردن باشد یا تماشا شدن، باید بدانید که کارتان چیست. تمایز بین تماشا شدن و تماشا کردن برای تئاتر ضروری است. مشخص کردن فضا و مرزبندی در نمایش، ابزاری است که

۱- مکان و تقسیم‌بندی فضای در تئاتر

به حداکثر سمتی می‌انجامد. عناصر تئاتری، از دکور معمولاً ایستگرفته تاماشاگران زندانی شده در صندلی‌هایش. در تئاتر قرن نوزدهمی، جایگاه تماشاگران دارای وضعیت کاملاً ثابتی هستند، تنوع پذیر نیستند و نمی‌توانند از تقسیمات قطعی و مقرر شده تخطی کنند. در نتیجه، متن اجرایی در حکم چیزی از قبل تولید شده با دید ثابت تماشاگر، ارائه می‌شود» (همان، ۸۱).

در تئاتر رسمی، مکان نمایش (صحنه‌ی اجرا) کاملاً جدا شده است؛ رویداد تنها در بخشی از مکان که نمایش در آن اجرایی شود، وجود دارد. ساختار صحنه‌پردازی، با محدود کردن خطوط دید راهنمایی می‌شود. «تک کانونی» بودن، یکی از ویژگی‌های در تئاتر رسمی است. به این منظور که یک مرکز توجه اصلی بر صحنه است که دیگر اتفاقات در حول آن سازماندهی شده‌اند. به همین نسبت برای تماشای صحنه‌ی نمایش، یکی «بهترین مکان» هم تعریف شده است. به طور مرسوم، صندلی شاهنشین، این جایگاه مناسب رانشان می‌دد. هرچه دیگر صندلی‌ها با این صندلی فاصله داشته باشند، دید محدود تر است. برخی کارگردانان با آگاهی و توجه به این تقسیم‌بندی کلاسیک و با تمایل داشتن به مشارکت تماشاگران در اجرا، سعی در برداشتن مزد میان این دو فضا (جایگاه صحنه و جایگاه تماشاگران) و تلفیقشان با هم کردن و گونه‌های جدیدی را در تئاتر به وجود آورند. افزایش روزافزون مکان‌ها، گروه‌ها و روش‌ها، تئاتر غیر رسمی را پدید می‌آورد که ارتباط قابل انعطاف میان بازیگرو تماشاگر را بازمی‌آفریند. تئاتر معاصر، خالی از بیان مستقیم معناست و تماشاگر را در موضوعی بی‌واسطه با اجرا قرار می‌دهد. تماشاگر در هیجانات اجراغرفق نمی‌شود و دائم در حال پردازش عناصر اجراست. در این گونه‌ی تئاتر که مزد میان صحنه و تماشاگر حذف می‌شود، در طی اجرا، تماشاگر نسبت به نمایش و بازی‌ها، واکنش نشان می‌دهد و این واکنش منجر به کنش جدید در اجرا گردد. به این ترتیب در طول اجرا، تعامل میان صحنه و سالن نمایش جریان می‌یابد. این گونه‌ی تئاتر به سوی یک گفتمان چندپاره گرایش دارد و هر تماشاگر می‌تواند خوانشی متفاوت از اجرا داشته باشد. «تماشاگر بر اساس گرایش فرهنگی و ایدئولوژیک اجرا، نسبت خود را با آن تعیین می‌کند. تماشاگر در هر صورت همچون اجراگران به دنبال رسیدن به یک زبان مشترک برای ارتباط برقرار کردن با گروه مقابله است. گروهی که هم، زبان جهان خود را داراست و هم سطح آن زبان را به سطحی عمومی رسانده تا تماشاگر بتواند وارد جهان نمایش آنها شود و ارتباط اولیه شکل بگیرد، بدون این ارتباط اولیه، اجراناکام بوده و تماشاگر سردرگم شده و مشارکتی صورت نمی‌گیرد. داشتن رمزگان مشترک میان دو گروه اجراگر و تماشاگر شرط لازم و اولیه رسیدن به مشارکت در اجراست» (خلالقی، ۳۱، ۱۳۹۰). بسیاری از کارگردان‌های معاصر، تحت تأثیر آیین، به شیوه‌ی تازه‌ای برای اجرای اثر خود دست یافته‌اند و جستجوی کارکردهای تازه‌ای اجرای تئاتر، تبدیل به

هر مکانی می‌تواند صحنه‌ای برای اجرای یک نمایش باشد که بسته به نوع اجرا، تاثیر متفاوتی بر مخاطب می‌گذارد. کارگردان بر اساس اهدافش، مکانی را انتخاب می‌کند و با هدف تأثیرگذاری بر مخاطب، آن را دیگرگون می‌کند. «در تغییر از متن و خواننده به متن و بیننده، عمل خواندن که در زمان قرار دارد، به عمل تماشاکردن تبدیل می‌شود که در زمان و مکان صورت می‌گیرد. چون درام در مقایسه با شعرو داستان به ابعاد زمان و مکان نیاز دارد، بنابراین روشی که درام را در این دور بعد به پیش می‌برد و به آن شکل می‌دهد در بررسی بافت تئاتری اهمیت بسیاری دارد» (آستان و ساونا، ۱۳۸۸، ۱۴۶).

در جریان یک اجرا با دو مکان مواجهیم:
الف. مکان اجرا (شامل صحنه اجرا+ جایگاه تماشاگر است)
ب. مکان معرفی شده در درام (طراحی شده و به اجرا در آمد) بر صحنه‌ی اجرا به صورت دکور)

کارگردان پس از انتخاب مکان یا فضای اجرای خود، باید درباره‌ی مناسبات مکانی و بهره‌برداری از فضای توسط عوامل اجرا تضمیم بگیرد. تقسیمات فضایی در گونه‌های اجرایی تئاتر متفاوت است. برای تسهیل در بررسی، می‌توان آن را به دو گونه‌ی تئاترهای رسمی (اجراهایی که در آن جایگاه صحنه و تماشاگر تفکیک شده است) و تئاترهای غیر رسمی (اجراهایی که جایگاه تماشاگر با صحنه‌ی اجرا تلفیق شده است)، تقسیم‌بندی کرد.

در تئاتر رسمی، معماری داخلی فضای اجرای تئاتر شامل دو بخش است که یکی جایگاه تماشاگر و دیگری جایگاهی برای اجراست. این دو بخش به هم وابسته‌اند و بدون ارتباط با یکدیگر عملکردشان ناقص است. «شکست و یا موقفيت طراحی یک تئاتر، به میزان نفوذ پذیری متقابل این دوناھیه به هم بستگی دارد» (ویتمور، ۱۳۹۱، ۶۴). در اجراهایی که جایگاه تماشاگران ثابت است و میان تماشاگران و اجراگران، مرزوجود دارد، بازخورد اطلاعات از سوی تماشاگران به سمت صحنه محدود می‌شود و ارتباطات معمولاً یک سویه است، تماشاگران معمولاً در کنار هم هستند اما یک فضای شخصی برای خود دارند و قادر به ارتباط دیداری با هم نیستند. به نقل از الام (۱۳۹۴)، «در تئاترهای رسمی، گرایش به واگرایی اجتماعی وجود دارد. تماشاگر، هرچند الزاماً در واحد ساختمنی جایگاه تماشاگران جاگرفته است، در نتیجه به لحاظ نظری نقش فردی خود را واگذاشته است، هنوز فضای شخصی کاملاً مشخص شده خود را دارد، صندلی فردی، و مصنونیت نسبی از تماس جسمی با تماشاگران دیگر و حتی مصنونیت از دیده شدن توسط دیگران. نتیجه‌ی کار، تاکید بر دریافت و واکنش فردی است و نه اجتماعی، و ارائه‌ی نوعی "خلوت شخصی" در تجربه‌ای که در اصل جمعی است» (الام، ۸۳، ۱۳۹۴). همچنین او بیان می‌کند که در اجراهای رسمی: «ما هنوز تحت تأثیر آرمان قرن نوزدهمی سازمان مکانی تالار نمایش هستیم، یعنی حداکثر عظمت و وزق و برق و ثبات، که

محیطی مطرح می‌کند که به شرح زیر است:

۱. رویداد تئاتری، مجموعه‌ای از داد و ستد های مرتبط است.
۲. رویداد تئاتری، می‌تواند در فضایی دگرگون شده یا فضایی کشف شده روی دهد.
۳. نقطه تمثیل (کانون) انعطاف‌پذیر و متغیر است.
۴. همهی المان‌های (عناصر) تولید، حرفي برای گفتن دارند.
۵. متن باید نه نقطه آغاز باشد و نه هدف اجرا. ممکن است اصلًاً متن کلامی وجود نداشته باشد.
۶. در اجرا، از تمامی فضای موجود استفاده می‌شود» (Kruesi, 2012, 17).

از میان این^۶ قاعده، قاعده‌ی ششم مرتبط با مباحث این پژوهش است که شکن آن را این‌گونه شرح می‌دهد: «در اجرا، از تمامی فضای موجود استفاده می‌شود به این منظور که، وقتی محل نشستن ثابت و تقسیم اتوماتیکی فضا به دو قسمت، دیگر وجود نداشته باشد، روابط کاملاً جدیدی ممکن می‌شوند» (Schechner, 1968, 63).

می‌توان بین بازیگران و تماشاگران، تماس بدنی ایجاد کرد، درجه صدای شدت بازی‌ها را به شکل وسیعی متفاوت کرد، «هر صحنه می‌تواند فضای خودش را بجای داشت که وجود آورد. مهم‌تر از همه، «هر یک محیط مرکزی یا دورشدن یا گسترش یافتن برای پرکردن همه فضاهای موجود. بازی (نفس می‌کشد) و تماشاگران خود به المان اصلی نمایشی تبدیل می‌شوند. الگوی تئاتر خیلی به مانندیک است: خیابان، زندگی هر روزه با حرکت و جایه‌جایی مکان، نشانه‌گذاری می‌شود. ظاهرات خیابانی، فرم خاصی از زندگی خیابانی هستند که مصادق های تئاتری قوی‌ای را دربردارند. راهپیمایی‌هایی که اتفاق می‌افتد، از خیابان به عنوان صحنه استفاده می‌کنند و برای تماشاگرانی اجرایی شود، که خود در محیط حاضر هستند و یا در خانه تلویزیون می‌بینند یا درباره آن در روزنامه می‌خوانند» (گنجه، ۱۳۸۸، ۱۴). با توجه به مطالب بیان شده، همان‌گونه که در تئاتر، از میان برداشتن مربوطین صحنه‌ی اجرا و جایگاه تماشاگر می‌تواند منجر به تنوع روابط میان بازیگرو تماشاگر شود و روابط جدیدی را بیافریند، در تئاتر عروسکی، به واسطه‌ی حضور عروسک می‌بایست مکان‌های بیشتری داشته باشیم و حذف مربوطین مکان‌ها در تئاتر عروسکی، منجر به ایجاد روابط جدید میان عروسک، تماشاگر و بازی‌دهنده شود. بنابراین در ادامه به بررسی این امر بر اساس آرای ریچارد شکنر پرداخته می‌شود.

۲- مکان در تئاتر عروسکی

مکان در تئاتر عروسکی، متفاوت از مکان در تئاتر است. اگر مکان در تئاتر به دو مکان درام و مکان اجرا تقسیم و نام‌گذاری شود، در تئاتر عروسکی به واسطه‌ی حضور عروسک، با سه مکان اصلی روبرو هستیم که برای تسهیل در فهم و تحلیل این مکان‌ها، به شرح زیر نام‌گذاری شده‌اند:

(الف) مکان درام: مکان موجود در نمایشنامه که به صورت دکور

ددغده‌های اصلی آنها شده است. تئاتری که تماشاگران در طول اجرا، تنها رویداد را دنبال نمی‌کنند، بلکه خود درون رویداد هستند. مانند برگزارکنندگان آین، حضور و فعالیتشان در مکان و فضا پویاست. اما باید توجه داشت که تئاتر امروز با طراحی جدید فضا و مکان، به دنبال رابطه‌ای ساده و بی‌واسطه با تماشاگران است. همانطور که نیکلای اخلوپکوف^۷ در سال ۱۹۳۴ بیان کرده است که: «مادرایم می‌کوشیم تا با تماشاگران نوعی صمیمیت برقرار کنیم، و با این فکر، تماشاگران را از همه سودوره کنیم. مادر همه‌ی جهت‌های تماشاگر هستیم. تماشاگر تئاتر ما باید بخشی فعلی از اجرای ما بشود» (اونز، ۱۳۸۸، ۱۰۲). تلفیق فضای صحنه‌ی اجرا و جایگاه تماشاگر در تئاتر به منظور از میان برداشتن مربوطین تماشاگر و صحنه را می‌توان در نظریات و آثار کارگردانان تجربه‌گرای قرن بیستم جستجو کرد. آنها توجه خود را به تماشاگران سوق دادند و به دنبال روش‌هایی بودند که تئاتر برای عامه‌ی مردم باشد و تماشاگر منفعل، به تماشاگر فعال تبدیل شود. از میان این کارگردانان می‌توان به وزلود میرهولد^۸، ماکس راینهارت^۹، پیتر اشتاین^{۱۰}، لوکارونکونی^{۱۱}، اروین پیسکاتور^{۱۲}، برتولت برشت^{۱۳}، جولیان بک^{۱۴} و ریچارد شکنر اشاره کرد.

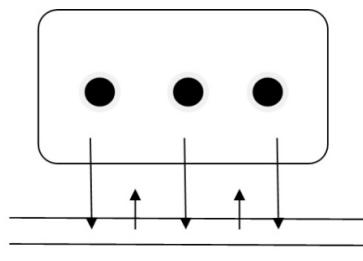
۱- ریچارد شکنر

ریچارد شکنر در اوایل سال ۱۹۷۰، با معرفی تئاتر محیطی^{۱۵} شناخته شد. «او همیشه مجذوب گستره‌ی وسیعی از نمایش‌های آینینی در فرهنگ‌های گوناگون بوده است. نظریه‌های شکنر در رابطه با تئاترهای محیطی، سبب ایجاد تحول در مطالعات و اجراهای تئاتری شده است. او دانش‌های انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، آینین‌های مذهبی و فولکلور، و استفاده از وسعت آینین‌های چندفرهنگی در اجرای نمایش را به پژوهش‌های نظری و اجرایی خود اضافه کرده است» (گنجه، ۱۳۸۸، ۸).

تئاتر محیطی، شاخه‌ای از جنبش‌های تئاتری بود که با حذف فاصله‌ی بین فضای تماشاگر و فضای بازیگر، تماشاگران را به فعالیت در طول اجرا ساند. شکنر به تناسب هر اجرا، به سالن شکل تازه‌ای می‌داد و برای هر اجرا، فعالیت‌های متفاوتی برای تماشاگران می‌ساخت. نحوی چینش در تئاتر محیطی به‌گونه‌ایست که تماشاگر می‌تواند به دلخواه خود در گروه به تعامل با نمایش پردازد، یا به طور فردی با نمایش روبرو شود. از این گذشته، حتی در برخی اجراهای، تنها یک تماشاگر می‌تواند حضور داشته باشد. در تئاتر محیطی، تقسیم بندی فضای بدو بخش پایان می‌باید. تبادل فضای بین بازیگر و تماشاگر است و تماشاگران در هنگام دیدن صحنه، صحنه‌ساز هم هستند. این پدیده، منجر به هرج و مرچ نمی‌شود، نقش‌ها از بین نمی‌رونند و فقط جایه‌جا می‌شوند. به این منظور که از بین رفتن مربوطین تماشاگران و بازیگران، تماشاگر به تماشاگر- اجراگر و بازیگر به اجراگر- تماشاگر تبدیل می‌شود. گرفتن این نقش‌ها، به تماشاگران این فرصت را می‌دهد که آزادانه عمل کنند و در محیط حرکت کرده و از فاصله‌های گوناگون یک اجرا را تجربه کنند. «ریچارد شکنر با توجه به تجربه‌های خود و شناخت اجراهای کارگردانان پیشین، شش قاعده را برای تئاتر

حذف مزهای مکانی در تئاتر عروسکی با توجه به نظریات ریچارد شکرو
نقش آن در گسترش روابط میان عوامل اجرایی

تماشاگران و صحنه مزی وجود دارد (تصویر ۱).
ب) مکان درام طراحی و اجرا شده در مکان عروسک است
اما مزی میان مکان اجرا و مکان عروسک، حذف می شود. در این
حالت، مکان عروسک به یک صحنه‌ی پرتابل تبدیل می شود و از
یک فضای ثابت به یک فضای نیمه ثابت تغییر می یابد. اما مکان
DRAM که به شکل دکور نمود پیدا کرده است، یک فضای موقتاً ثابت
باقی می‌ماند. مکان اجرا، یک مکان انتخابی مانند (کوچه، خیابان
و کافه و...) است و صحنه‌ی عروسک‌ها در آنجا بپای می‌شود. مزی
میان مکان اجرا و تماشاگر شکسته شده و تماشاگر با از دست دادن

نمودار ۳- مکان (ب).

تصویر ۱- تماساخانه بونراکو.
ماخذ: (www.japandeluxetours.com)

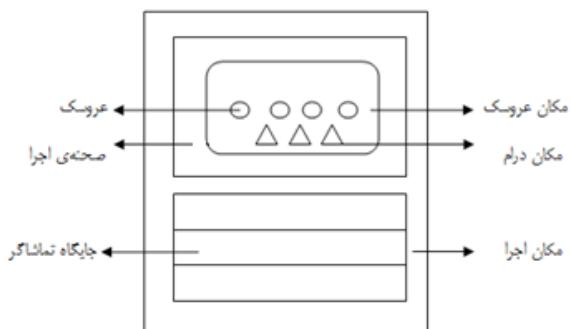

تصویر ۲- نقاشی قرن هیجدهم، یک نمایشگر سپار چینی با عروسک‌های دستکشی خود،
در تماساخانه‌ی کیسه‌ای، در حال اجرا. نمونه‌ای از مکان (ب).
ماخذ: (بیبل برد، ۱۳۸۱، ۱۵۳)

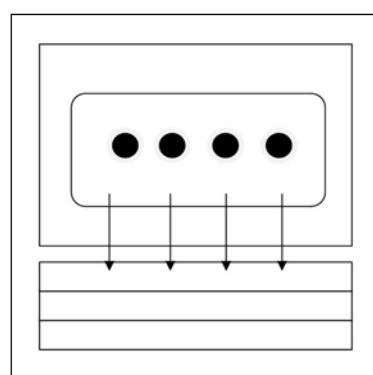
در مکان عروسک‌ها با ابعادی متناسب با آنها ساخته می‌شود؛
ب) مکان عروسک: جایگاهی که به تناسب عروسک‌ها و برای
بازی آنها ساخته می‌شود؛
ج) مکان اجرا: صحنه‌ی اجرا+ جایگاه تماشاگر؛
د) صحنه اجرا: در برگیرنده‌ی مکان عروسک و مکان درام و
جایگاه بازی دهنده؛
ه) جایگاه تماشاگر.

تقسیم‌بندی این مکان‌ها را می‌توان در نمودار ۱ دید.
باتوجه به نمودار ۱ و حذف مزی میان سه مکان درام، مکان
اجرا و مکان عروسک، با شش الگوی مکانی در تئاتر عروسکی رو برو
می‌شویم که هریک از این الگوهای مکانی، متناسب با گونه‌های
اجرای تئاتر عروسکی است و می‌توان بیان کرد که اجراهای عروسکی
می‌توانند در این الگوهای مکانی قرار گیرند. مکان‌ها مانند قالبی
هستند که به اجراهای عروسکی ای که در آن قرار می‌گیرند، شکل
و فرم می‌دهند. این شش الگوی مکانی که متناسب با گونه‌های
 مختلف تئاتر عروسکی هستند، به شرح زیر است:

(الف) مکان درام، طراحی و به اجرادارآمدۀ در مکان عروسک
است و عروسک‌ها در مکان مختص به خود بازی دهی می‌شوند و
با صحنه‌ی اجرا (جایی که عروسک‌گردان حضور دارد) مرز مشخص
دارند، همچنین جایگاه تماشاگران ثابت است و مزی، صحنه‌ی
اجرا و جایگاه تماشاگر را جدا می‌کند. در این حالت، تعامل از سمت
مکان عروسک به سمت جایگاه مخاطب است (نمودار ۲). به عنوان
نمونه می‌توان به تماساخانه‌های ثابت نمایش بونراکوی^{۱۷} ژاپن
اشاره کرد که ظرفیت بیش از هزاران تماشاگر را دارد و بین جایگاه

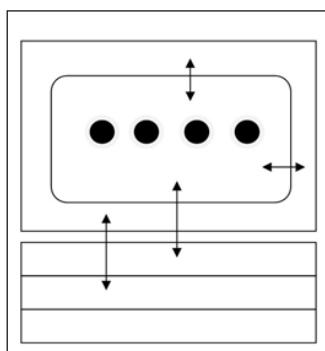
نمودار ۴- الگوی مکان در تئاتر عروسکی.

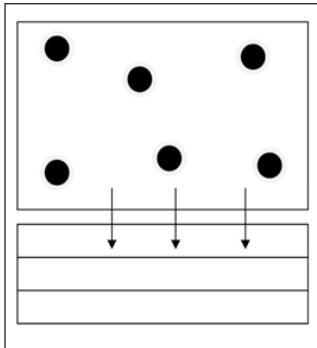
نمودار ۲- مکان (الف).

کرده و آن را تغییر می‌دهد. جایگاه تماشاگر ثابت است اما تعامل دو طرفه است. این مکان را بیشتر می‌توان در گروه‌های دوره‌گرد دید که چراغی در کنار اتفاقی سیار در فضای باز روشن می‌کنند و یا در زیر سایه‌ی ساختمان‌های بزرگ برای هر تماشاگری که بتوانند جذب کنند، نمایش می‌دهند. یکی عروسک‌ها را بازی می‌دهد و دیگری در جلوی صحنه، ساز می‌نوارد و با عروسک‌ها به صحبت می‌پردازد. نمایش خیمه شب بازی در ایران متناسب با این مکان است. زیرا علاوه بر مکان اجرا، خیمه‌ی عروسک را داریم که عروسک در آن بازی می‌کند و در یک طرف خیمه، مرشد با عروسک‌ها حرف زده و دروند اجراد خیل است. همچنین در بخش‌هایی از نمایش، عروسک‌ها از تماشاگران می‌خواهند که آنها را همراهی کنند، به این ترتیب یک تعامل دوسویه بین صحنه‌ی اجرا و جایگاه تماشاگران و یک تعامل نیزین مرشد و مکان عروسک برقرار می‌شود (نمودار ۴). ۵) مکان درام در مکان اجرا نمود می‌یابد و مکان عروسک حذف می‌شود. عروسک‌ها آزادانه در صحنه‌ی اجرا به حرکت در می‌آیند، اما همچنان مرز میان صحنه و تماشاگر حفظ شده است. تعامل از سمت صحنه به مخاطب است (نمودار ۵).

۵) مرز میان مکان عروسک و دکور و مکان اجرا حذف می‌شود و تنها جایگاه تماشاگران باقی می‌ماند. اجرای عروسکی در فضای باز (خیابان و...) اتفاق افتاده، اما تماشاگران در حاشیه‌های مسیر اجرا، مرزشان مشخص است. تعامل یک‌سویه است. این مکان را می‌توان در اجراهای کمپانی عروسکی رویال دولوکس^۳ مشاهده کرد. این گروه در خیابان‌ها نمایش خود را به اجرا گذاشته و جایگاه تماشاگران به وسیله‌ی حصارهایی در حاشیه خیابان‌ها مشخص شده است (نمودار ۶).

نمودار ۴- مکان (ج).

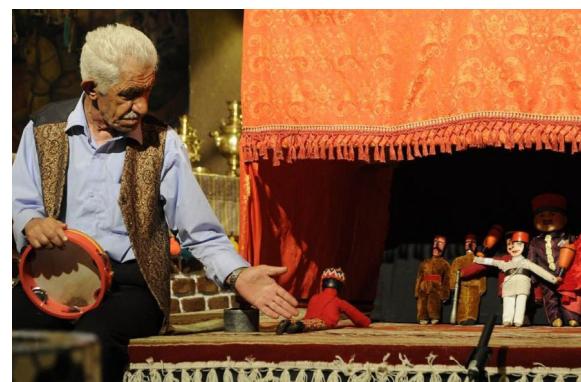

نمودار ۵- مکان (د).

فضای ثابت شن، مکان عروسک را محاصره می‌کند. اما همچنان بین مکان عروسک و تماشاگر مرز وجود دارد. در این حالت، تعامل بیشتر از سمت عروسک به مخاطب است اما چون مخاطب در یک فاصله نزدیک تر با مکان عروسک قرار گرفته، ممکن است بتواند تاثیری بر روند اجرا داشته باشد (نمودار ۳).

برای نمونه می‌توان به نمایش سایه وايانگ^۶ در جاوه اشاره کرد که روستاییان در هوای خنک شبانگاهی، برای جشن گرفتن یک واقعه‌ی محلی جمع می‌شوند. در محل جشن یک صفحه‌ی نمایش بزرگ از پارچه‌ی سفیدی که درون یک چهارچوب کشیده شده است قرار دارد و پشت آن، چراغی روشن است. تماشاگر در هردو سوی پرده می‌نشینند. در حد فاصل چراغ و پرده، پیکره‌های متنوع از زنان، مردان، خدایان، حیوانات حضور دارند؛ انداره‌ی این عروسک‌ها بین ۲۰ سانتی‌مترتا یک متر است. بیشتر تماشاگران، سایه‌هایی که بین موجودات برپرده می‌اندازند را می‌بینند و بقیه شاهد خود عروسک‌ها هستند که حرکات آنها توسط یک نفو و با کمک میله‌های متصل به عروسک‌ها ایجاد می‌شود.

ج) مرز بین مکان عروسک و مکان اجرا شکسته می‌شود، اما همچنان مکان عروسک ثابت است. در این حالت از بین رفتن مرز به دو صورت اتفاق می‌افتد: یا عروسک‌ها از مکان خود خارج شده و بر روی صحنه‌ی اجرا حرکت داده می‌شوند و یا اجرا کننده یا عروسک‌گردان در مکان عروسک و چیدمان صحنه دخل و تصرف

تصویر ۳- خیمه شب بازی (مداخه مرشد در مکان عروسک و شکستن مرز توسط او).
ماخذ: (www.mehrnews.com)

تصویر ۴- عروسک‌ها "بدون داشتن مکان عروسک بر صحنه اجرا آزادانه حرکت می‌کنند".
ماخذ: (www.tiwall.com)

حذف مزهای مکانی در تئاتر عروسکی با توجه به نظریات ریچارد شکر و نقش آن در گسترش روابط میان عوامل اجرایی

یابد و بازیگر به اجراگر- تماشاگر، و تماشاگر به تماشاگر- اجراگر، تبدیل شود. بنابراین اگر در تئاتر عروسکی هم این موضوع تغییر نقش و از بین رفتن مزه بین مکان‌ها با اجراهای شکنتر طبیق داده شود، می‌باشد این گونه بیان کرد که مکانی مانند مکان (و)، که مزه‌های مکانی در آن حذف می‌شود، می‌تواند منجر به شکل‌گیری نقش‌های متنوعی در بین عروسک و عروسک‌گردان و تماشاگر را در پی دارد. در ادامه، روابطی که به نظر می‌رسد از طریق حذف مزه‌های مکانی به وجود می‌آید، بررسی می‌شود. سپس بیان می‌شود که کدام یک از روابط تنها به دلیل حذف مزه‌های مکانی شکل می‌گیرند و در روند شکل‌گیری کدام رابطه، حذف مزه‌های مکانی بی‌تأثیر است. با توجه به مبحث تبدیل پذیری نقش‌های اجراهای شکر،^۶ رابطه‌ی جدید در تئاتر عروسکی به شرح زیر است:

۱. رابطه بین عروسک‌گردان و عروسک؛
 ۲. رابطه بین عروسک‌گردان و تماشاگر؛
 ۳. رابطه بین عروسک‌گردان و عروسک‌گردان؛
 ۴. رابطه بین تماشاگر و عروسک؛
 ۵. رابطه بین عروسک و عروسک؛
 ۶. رابطه بین تماشاگر و تماشاگر.

همانطور که گفته شد، در تئاترهای رسمی، مکان اجرا تقسیم شده است و تفکیک در بین جایگاه تماشاگر و بازیگر وجود دارد. همچنین بیان شد که در تئاترهای غیررسمی - از جمله اجراهای محیطی ریچارد شکر - از بین رفتن مزه‌های مکانی بین تماشاگر و بازیگر سبب می‌شود که نقش تماشاگر و بازیگر تغییر

و) حذف مکان‌ها و از بین رفتن مزه میان صحنه‌ها و تماشاگر. در این حالت، تعامل دو سویه است و تماشاگر در اجرا مشارکت دارد. نمونه‌ی این مکان را می‌توان در اجراهای تئاتر نان و عروسک^۷ دید که مزه بین مکان اجرا و تماشاگر از بین رفته است.

۲- خلق روابط جدید در تئاتر عروسکی به واسطه‌ی حذف مزه‌های مکانی

در تئاتر، تعامل بین دو گروه اتفاق می‌افتد: بازیگران و تماشاگران. بنابراین بسته به نوع مکان اجرا و تمهدیات کارگردان، روابطی که بین بازیگر و تماشاگر شکل می‌گیرد، به سه دسته‌ی تماشاگر- بازیگر، بازیگر- بازیگر و تماشاگر- تماشاگر، تقسیم می‌شود؛ اما در تئاتر عروسکی، علاوه بر عروسک‌گردان و تماشاگر، عروسک هم حضور دارد. بنابراین روابط بین آنها به شرح زیر است:

۱. رابطه بین عروسک‌گردان و عروسک؛

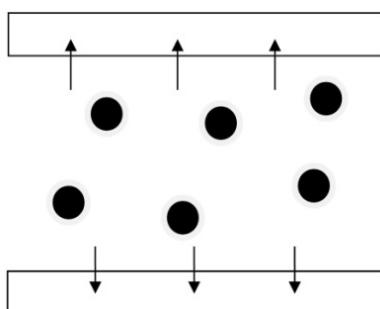
۲. رابطه بین عروسک‌گردان و تماشاگر؛

۳. رابطه بین عروسک‌گردان و عروسک‌گردان؛

۴. رابطه بین تماشاگر و عروسک؛

۵. رابطه بین عروسک و عروسک؛

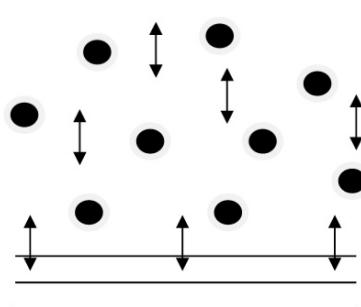
۶. رابطه بین تماشاگر و تماشاگر.

نمودار ۶- مکان (و).

تصویره-۵- اجرایی از گروه رویال دولوکس.
 مأخذ: (www.mannecy.fr)

نمودار ۷ - مکان (و).

تصویره-۶- نان و عروسک و مشارکت تماشاگر در اجرا.
 مأخذ: (legacy.wbur.org)

یک اجرای محیطی، نقش می‌گیرند و گاهی عروسک‌ها را هدایت می‌کنند. آنها بر مزه‌های مکانی که جدا کننده‌ی تماشاگران اجرای است، فائق آمده و بنا به خواست خود در لحظه، تجارب لذت پخشی از جان دهنده‌ی به یک جسم بی جان را به دست می‌آورند. همچنین عبور از این مزه‌مکانی که همواره به عنوان یک قانون در ذهن تماشاگران ثبت شده است، به منزله‌ی برداشتن ناگهانی یک قانون چند هزار ساله است و از نظر روانی، لذت اجرا را در ذهن تماشاگران دوچندان می‌کند. در اجراهای محیطی عروسکی مانند اجراهای گروه نان و عروسک به کارگردانی و سپریستی پیترشومان^{۲۲} تماشاگران در روند اجرا نقش به سزایی داشته و گاهی عروسک‌ها را در کنار عروسک‌گردان‌ها، بازی می‌دهند. بنابراین می‌توان بیان کرد که این رابطه تنها از طریق از میان برداشتن مزه‌های مکانی شکل می‌گیرد. تصویر زیر به این رابطه اشاره دارد.

۵. عروسک به مثابه تماشاگر (عروسک- تماشاگر): زمانی که در یک اجرای عروسک استفاده نمی‌شود و به عنوان شی ای بدون کاربرد قرار می‌گیرد، مانند این است که عروسک یا شیء، در حال تماشای آن اجراست. البته این نوع رابطه، جنبه‌ای انتزاعی دارد. جنبه‌ی عینی این رابطه را می‌توان در برخی از هنرهای تجسمی و پیکره‌ها دید. اگر در تئاتر به دنبال مثال باشیم، می‌توان به اجرای حمیدرضا اردلان اشاره کرد که فیلم "اربعین"^{۲۳} ناصر تقوای را در

تصویر۸- عروسک‌گردان به مثابه عروسک.
ماخذ: (www.pinterest.com)

تصویر۹- اجرایی از حمیدرضا اردلان؛ عروسک به مثابه تماشاگر.
ماخذ: (www.socimage.com)

میان اجرای محیطی، نقش می‌گیرند و گاهی عروسک‌ها را در سالن‌ها و مکان‌هایی با تقسیم‌بندی کلاسیک نیز، مشاهده کرد.

۲. عروسک‌گردان به مثابه عروسک (عروسک‌گردان- عروسک): این نوع رابطه در یک تقابل دو سویه با رابطه‌ی قبل قرار می‌گیرد و وابسته به طراحی عروسک است. چرا که عروسک‌گردان بر حسب امکاناتی که عروسک در اختیار او می‌گذارد، به انجام وظیفه‌اش می‌پردازد. بنابراین مانند رابطه‌ی قبل، شکل‌گیری اش وابسته به حذف مزه‌های مکانی نیست. زیرا بسیار مشاهده شده است که عروسک‌گردان با استفاده از ماسک یا تن‌پوش یا با تکنیک‌های دیگر، خود را به عروسک تبدیل کرده و در مکان‌های مزبندی شده به ایفای نقش پرداخته است.

۳. عروسک‌گردان به مثابه تماشاگر (عروسک‌گردان- تماشاگر): می‌توان اذعان داشت که شکل‌گیری این رابطه، متاثر از حذف مزه‌های مکانی است. در اجراهایی که مشارکت تماشاگر وجود دارد، عروسک‌گردان نقش خود را به تماشاگرداده و او را در روند اجرادخیل می‌کند، و خود علاوه برداشتن نقش عروسک‌گردان، نقش تماشاگر را نیز بر عهده دارد زیرا گاهی مشغول به مشاهده عروسک‌گردانی تماشاگران است.

۴. تماشاگر به مثابه عروسک‌گردان (تماشاگر- عروسک‌گردان): این رابطه نیز با رابطه‌ی قبلی ارتباطی دو سویه دارد. تماشاگران در

تصویر۷- عروسک به مثابه عروسک‌گردان.
ماخذ: (www.pictograph.club)

تصویر۹- اجرای نان و عروسک. مشارکت تماشاگران در اجرا و عروسک‌گردانی توسط آنها.
ماخذ: (gregcookland.com)

حذف مزهای مکانی در تئاتر عروسکی با توجه به نظریات ریچارد شکر و نقش آن در گسترش روابط میان عوامل اجرایی

آن پذیرش ایدئولوژیک وضع موجود و ترس از تغییر به مخاطب منفعل القامی شود. مخاطب این اجازه را ندارد که برای خودش بیندیشد. موقعیت منفعل او به عنوان تماشاگر به این معنی است که حق ندارد برای خودش دست به کشش بزند» (فورتیر، ۱۳۸۸، ۱۸۵). ازین رفتین مزهای مکانی در تئاتر، امکانی است که می‌توان تئاترا را از این غالب سلطه جویانه دور کرد. همچنین شکل‌گیری این رابطه متأثر از حذف مزهای مکانی را می‌توان در برخی از اجراهای خیابانی و یا کارناوال‌ها دید که تماشاگران علاوه بر مشارکت در اجرا، ماسک‌های را نیز بر صورت خود قرار می‌دهند و همراه با دیگر عوامل، یک اجرا را پیش می‌برند. اگردریک سالن اجرابا تقسیمات فضایی کلاسیک، این رابطه بخواهد شکل بگیرد، مستلزم این است که عروسک‌گردان، فاصله خود را بتماشاگر کم کرده و باشکستن مزهای مکانی، اعمالی را که بر عروسکش انجام می‌دهد بر تماشاگر اعمال کند. پس می‌توان گفت که شکل‌گیری این رابطه نیز با حذف مزهای مکانی ممکن می‌شود.

با توجه به بررسی روابط در بالا می‌توان بیان کرد که اگر فرم اجرایی ریچارد شکر و حذف مزهای مکانی در اجراهای او با تئاتر عروسکی تطبیق داده شود، می‌بایست ۶ رابطه‌ی جدیدی که شکل می‌گیرد متاثر از حذف مزهای مکانی باشد، اما تنها ۳ رابطه را می‌توان بیان کرد که این‌گونه ایجاد می‌شوند. نمودار ۸، براین نکته اشاره دارد:

موزه‌ی سینما برای عروسک‌ها به نمایش گذاشت و عروسک‌ها را به عروسک- تماشاگر تبدیل کرد (تصویر ۵). در این روش که تنس مدرن نامیده می‌شود، اشیاء و عروسک‌ها به عنوان مخاطب حاضر می‌شوند و فلسفه وجود چنین شیوه‌هایی، بازگشت به اندیشه‌ی آیینی است، در واقع در روش تنس مدرن، نگاه هنرمند و اثر هنری معطوف به یافتن آیینه‌های معاصر است. در مثالی دیگر، در پروفورمنسی به نام آنها همه مرده‌اند، شاعر زبانی تندو تایجین^{۴۴}، برای عکس دانش‌آموزان ژانپنی که سال‌ها قبل مرده‌اند، شعر می‌خواند. در این اجرا، رابطه‌ی عروسک- تماشاگر شکل می‌گیرد.

اما شکل‌گیری آن نمی‌تواند متاثر از حذف مزهای مکانی باشد.

۶. تماشاگر به متابه عروسک (تماشاگر- عروسک): می‌توان اذعان داشت که نفس تئاترستی، همواره به تماشاگر به متابه عروسک نگاه می‌کند. تماشاگری که جای دقیق نشستنش مشخص است، حق ندارد در طی اجراحرف بزند و باید قوانین یک اجرای کلاسیک را درست همانند یک عروسک اجرا کند و در بیشتر موارد هم درست به همان چیزی فکر کند که مقصود گروه اجرایی و به نوعی حتی مقصود صاحب اثر بوده است. این، همان چیزی است که آگوستو بوال از آن با عنوان تئاتر مردم ستمدیده، یاد می‌کند. «تئاتر اسطوئی که شکل غالب تئاتر غربی است، قالبی است از تلقین سیاسی، ارعاب و زورگویی که به واسطه‌ی

نمودار ۸- روابط جدید متاثر از حذف مزهای مکانی.

نتیجه

حذف مزهای مکانی در تئاتر عروسکی، می‌تواند روابط جدیدی را میان مخاطب و اجرایگران (عروسک و عروسک‌گردان)، به وجود آورد، که در برخی از این روابط، عروسک وجهه عینی و در برخی دیگر (توسط تخلی مخاطب)، وجهه انتزاعی می‌یابد. توجه و استفاده از هر یک از این روابط در الگوهای مکانی متفاوت، می‌تواند منجر به ایجاد یک فرم اجرایی

هر مکان و چگونگی استفاده از فضا در تئاتر و تئاتر عروسکی، می‌تواند معنایی را به مخاطب منتقل کند. حال اینکه اگر تقسیم‌بندی‌های فضایی از میان برداشته شود در نوع روابط میان عوامل اجرایی در تئاتر عروسکی چه تغییری ایجاد می‌شود، می‌توان نتایج زیر را بیان کرد:

عروسوکی است که نه تنها حذف مزهای مکانی، بلکه گاهی طراحی عروسوک‌ها می‌تواند شرایط و فرمی را بیجاد کند که روابط جدیدی میان عروسوک‌گردان، تماشاگر و عروسک به وجود آید. با توجه به تنوع الگوهای مکانی در تئاتر عروسکی باید یادآور شد، پس از انتخاب مکان اجرای متناسب با نیاز اجرا، نوع تمهیدات کارگردان می‌بایست در اجرایی که در سالان هایی با مزهای مکانی و تقسیم‌بندی‌های فضایی میان مخاطب و اجرای تولید می‌شود، با اجرایی که به صورت محیطی و یا مبنی بر مشارکت تماشاگر است، متفاوت باشد. به این منظور که کارگردان در اجراهای محیطی برای به کارگیری هر پنج حواس مخاطب برنامه‌ریزی داشته باشد.

و در نتیجه محتوای جدید در تئاتر عروسکی شود. نمودار ۸، به این نکته اشاره دارد که، اگر در تئاتر مساله‌ی تغییر نقش عوامل اجرایی تنها وابسته به حذف مزهای مکانی و از میان برداشتن تقسیم‌بندی‌های فضایی است، در تئاتر عروسکی به علت حضور عروسک و افزایش روابط میان عوامل اجرایی و در نتیجه، افزایش الگوهای مکانی نسبت به تئاتر و تأثیر آنها در تنوع اجراهای تئاتر عروسکی، حذف مزهای مکانی، همیشه نمی‌تواند تغییر نقش را به دنبال داشته باشد. بنابراین توجه به اجراهای واستفاده از نظریات ریچارد شکنرباری بررسی این امر، تا حدودی منطبق با بررسی مساله‌ی تغییر نقش میان عوامل اجرایی به علت حذف مزهای مکانی در تئاتر عروسکی است؛ چراکه فقط در تئاتر

پی‌نوشت‌ها

روز-اونز، جیمز (۱۳۸۸)، *تئاتر تجربی؛ از استانی‌سلاوسکی تا پیتربروک*، ترجمه مصطفی‌اصلانی، نشر سروش، تهران.
 فورتینر، مارک (۱۳۸۸)، *نظریه در تئاتر، ترجمه فرزان سجودی و نیمان افسناری، انتشارات سوره مهر*، تهران.
 گچه، آزاده (۱۳۸۸)، بررسی رویکرد تئاتر محیطی به تماساگر در نظریه ریچارد شکنر، پایان نامه کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، دانشگاه هنر، تهران.
 لوسی اسمیت، اووارد (۱۳۸۰)، *مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع آذر، نشر نظر*، تهران.
 وودراف، پال (۱۳۹۴)، *ضرورت تئاتر؛ هنر تماساگر کردن و تماسایی بودن، ترجمه بهزاد قادری، نشر مینوی خرد*، تهران.
 ویتمور، جان (۱۳۸۸)، *کارگردانی تئاتر پست مدرن، ترجمه صمد چینی فروشنان، انتشارات نمایش*، تهران.

Schechner, Richard (1968), 6 Axioms for Environmental Theatre, *The Drama Review: TDR*, (Spring, 1968), pp. 41–64.

Kruesi, Larissa Anne (2012), *How to Incite Audiences and Engage Actors: Environmental Theatre and the Second Circle*, Undergraduate Honors Thesis, New York.

منابع تصاویر

- www.japandeluxetours.com/blog/travel-japan-kompira-theater, Apr 25, 2018, 15:30.
- www.mehrnews.com/news/2471343, Apr 25, 2018, 16:00.
- www.tiwall.com/theater/molaghatabano/tags/comment&h=200&w=200&tbnid=SQ6NhYMB9i6wpM&tbnh=200&tbnw=200&usg=_kWY5Ni8Fir0UFdKGj7DUz4Ynpts=&hl=fa&docid=FmM3UvNL6Ew7JM, Apr 25, 2018, 16:06.
- <http://www.mannecy.fr/culture/page-7.html>, Apr 25, 2018, 16:09.
- <http://legacy.wbur.org/2013/01/11/dannenhauer-bread-puppet>, Apr 25, 2018, 16:13.
- http://www.pictograph.club/d/street_show, Apr 25, 2018, 16:18.
- <https://www.pinterest.com/jilfred/puppetry/?lp=true>, Apr 25, 2018, 16:22.
- <http://gregcookland.com/wonderland/2014/09/22/peoples-climate-march/> Apr 25, 2018, 16:25.
- http://www.socimage.com/user/maktabeh-ran/1499089590/1393626234441573026_1499089590, Apr 25, 2018, 16:35.

- 1 Robert Rauschenberg.
- 2 John Cage.
- 3 Yves Klein.
- 4 Michelangelo Pistoletto.
- 5 Seated Figure.
- 6 Paul Woodruff.
- 7 Richard Schechner.
- 8 Nikolay Okhlopkov.
- 9 Vesvolod Meyerhold.
- 10 Max Reinhardt.
- 11 Peter Stein.
- 12 Luca Ronconi.
- 13 Ervin Piscator.
- 14 Bertolt Brecht.
- 15 Julian Beck.
- 16 Environmental Theatre.
- 17 Bunraku.
- 18 Wayang.

- 19 عروسک‌های نمایش ملاقات بانوی سالخورد به کارگردانی هادی حجازی‌فر. سال ۱۳۹۳، سالن اصلی تئاتر شهر.
- 20 Royal Deluxe.
- 21 The Bread and Puppet Theater.
- 22 Peter Schumann.
- 23 "اربعین"، ساخته‌ی ناصر تقوایی در سال ۱۳۴۹، با محوریت عزاداری در شهرهای جنوبی به ویژه شهر بوشهر ساخته شده است.
- 24 Tendo Taijin.

فهرست منابع

- استن، آلن و جرج ساونا (۱۳۸۸)، *نشانه‌شناسی متن و اجرای تئاتری، ترجمه‌ی داود زینلو، نشر سوره مهر*، تهران.
- الم، کر (۱۳۸۲)، *نشانه‌شناسی تئاتر درام، ترجمه فرزاد سجودی*، نشر قطره، تهران.
- تیلیس، استیو (۱۳۹۳)، *زیبایی‌شناسی عروسک، ترجمه پوپک عظیم‌پور*، تبریزی، نشر قطره، تهران.
- برد بیل (۱۳۸۱)، *هنر عروسکی، ترجمه جواد ذوق‌فاری، نشر نوروز هنر*، تهران.
- حالقی، مژگان (۱۳۹۰)، *بررسی فرآیند شکل‌گیری رابطه تماساگر با اجرا، پایان نامه کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر، دانشگاه هنر*، تهران.

The Elimination of Spacial Borders in Puppet Theatre with Consideration to Schechner's Views and its Role in Improving the Relationship of Performative Elements*

Shiva Massoudi^{1}, Sadeq Rashidi², Seyedeh Zahra Kashfi³**

¹Assistant Professor, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

²Lecturer, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

³M.A. of Puppet Theatre, School of Performing Arts and Music, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
(Received 5 Dec 2017, Accepted 7 Mar 2018)

While every artwork needs a space for being displayed, that space performance entails a boundary between the artwork and the audience. This boundary puts the audience in the position of the distanced viewer. And if the audience trespasses this boundary, the meaning of the artwork will definitely change. Every period in the history of theater has witnessed a different usage of space, either conventional or unconventional, for the organization of performances. In theater studies, it's important for the performance researcher to pay attention to the space of performance and the relations developed amongst performative elements, as every sort of interaction with space can transfer a different meaning. Diverse divisions of space in performance would increase performative types and hence develop new relationships, which can help to better convey the meaning intended by the director. Accordingly, contemporary directors have paid more attention to the division of space in their performances, have used space in different ways, and therefore altered the type of relationship between actors and audiences, while introducing performative types based on new forms and contents. Schechner is one of these directors as well as one of the most important performance theorists. Considering rituals and social activities, he attempts to approach theater in its primal form, which is the ritual. Meanwhile, his concern with the spectator's participation or active presence has led to the formation of a new theatrical type which he calls the "Environmental Theater" encompassing six distinct axioms. In the environmental theater, we encounter a new division of space, which removes any dissociative boundaries between the actor and the spectator's positions. The removal of boundaries

enables the spectator to take part in the performance and affect the performative process with his activities as a progressive element in space. The avoidance of classical space divisions in performance would generate new relationships between the actor and the audience, which not only alters the form of performance, but also causes semantic extension. Contemporary theories of performance, especially that of Schechner proves to be beneficial in the study of Puppet Theater as well. The main objective of the present research is to incorporate Schechner's theories of form, his usage of space and elimination of positional boundaries into a comparative-analytical reading methodology in order to respond to the basic question of how the removal of spatial boundaries and spatial division in Puppet Theater could create new relationships between the main theatrical elements – that is, between actor and actor; actor and audience. In Puppet Theater, these relations could be traced between the puppet, the puppeteer and the spectators, making the question of spatial elimination and the resultant relations between the puppet, the puppeteer and the audience even more critical. The study reveals that apparently the development of new relationships between performative elements in Puppet Theater is directly affected by an increase in the number of its performative forms. Therefore, a better recognition of new relationships in Puppet Theater can be an influential factor in the creation of more diverse and innovative works while involving a new way of audience interaction and situation.

Keywords

Richard Schechner, Environmental Theatre, Puppet Theater.

*This article is extracted from the third author's M.A. Thesis, entitled: "The Elimination of Place Borders in Puppet Theatre Considering with Schechner Views and its Role in Improving Relationship Between Performative Elements" under supervision of first author and advised by second author.

**Corresponding Author: Tel: (+98-912) 3305834, Fax: (+98-21) 66461504, E-mail: massoudic@ut.ac.ir.